

MULTI 20-21 PHONIES

43e SAISON
DU GROUPE DE RECHERCHES MUSICALES

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
/ MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104

CONCERT AKOUSMA

inagr.com

@INAGRM

CONTACTS

Institut national de l'audiovisuel - INA grm
19 avenue du général Mangin 75016 PARIS
Tél. : 01 56 40 29 88 - Email : grm@ina.fr
www.inagrm.com

CRÉDITS

Direction : François J. Bonnet

Responsables Acousmonium : Philippe Dao, Emmanuel Richier

Régie technique : Renaud Bajoux, Salomé Damien, Antoine Daviot, Antoine Gilloire, Elvira Nataloni, Giuseppe Pisano, Jérôme Tuncer

Création lumière : Nordine Zouad

Chargé de production : Jean-Baptiste Garcia

Assistant de programmation : Jules Négrier

Responsables communication : Joëlle Abinader, Marion Vergely

Administration, accueil et vente : Jessica Ciesco, Valérie Lallour-N'Diaye

Photographes : Didier Allard, Aude Paget

Maquette : Lorant B.

LIEUX ET CO-PRODUCTIONS

radiofrance

CENT
QUATRE
#104 PARIS

musica festival
strasbourg

Re-
Imagine
Europe

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

PARIS

MULTI PHONIES

20-21

/ PROGRAMME
11 OCTOBRE 2020 -18H00

AKOUSMA

Jules NÉGRIER « *If I Don't Know Why Should I Ask* » 2020 / 17'
Création

Philippe MION « *Brèche* » 2020 / 14'
Création, cette œuvre a bénéficié de l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture

Matthias PUECH « *Trois paysages entropiques* » 2019 / 22'
Création

Daniel TERUGGI « *Nova Puppis* » 2019 / 19'
Création, commande INA grm

Jules Négrier détient un Master en musique acousmatique et arts sonores de l'Université de Marne La Vallée. Il a rejoint le GRM en 2018 en tant qu'assistant de programmation. Il compose et interprète de la musique électroacoustique en concert.

IF I DON'T KNOW WHY SHOULD I ASK

2020 / 17' / CRÉATION

Réalisée entre décembre 2019 et octobre 2020 au Guilvinec, à Lesconil, Montreuil et Paris.

« Il y avait dans l'air comme un odeur de Temps. Il sourit et retourna cette drôle d'idée dans sa tête. Il y avait là quelque chose à creuser. À quoi pouvait bien ressembler l'odeur du Temps ? À celle de la poussière, des horloges et des gens.

Et si on se demandait quel sorte de bruit faisait le Temps, ce ne pouvait qu'être celui de l'eau ruisselant dans une grotte obscure, des pleurs, de la terre tombant sur des couvercles de boîtes aux échos caverneux, de la pluie.

Et en allant plus loin, quel aspect présentait temps ? Le temps était de la neige en train de tomber silencieusement dans une pièce plongée dans le noir, ou un film muet dans un cinéma d'autrefois, des milliards de visages dégringolant comme ces ballons du Nouvel An, sombrant, s'abîmant dans le néant. »

Ray Bradbury, *Chroniques martiennes*, 1954

PHILIPPE
MION

Après en avoir vers 16-17 ans humé le fumet radiophoniquement par les émissions du GRM, je suis tombé vers 20-21 ans dans la marmite de la musique concrète-acousmatique.

Je ne crois pas que cela m'ait donné quoique ce soit de surhumain... mais j'en ai fait la part principale de mon métier de compositeur, et, en particulier dans une proximité initiale de collaboration puis de fréquentation intermittente et d'influence amicales d'avec le GRM.

Je n'ai pas pour autant renoncé totalement à des compositions par écritures de partitions, le plus souvent pour des dispositifs hybrides mettant en présence parties électroacoustiques et actions instrumentales ou électroniques voire fréquemment quincalleries plus ou moins byzantines de corps sonores, microphonisés ou non.

Acousmaticien donc, fervent et passionné, et aussi un peu ailleurs.

Outre mes ouvrages de concert à proprement parler, je compose aussi pour le théâtre, musiques acousmatiques de scène (Collaboration avec la compagnie Ekphrasis. A.Desmots) ouvrages de théâtre musical, opéra (divers ouvrages avec l'Ensemble Justiniana, compagnie de théâtre lyrique.)

Je suis sincèrement heureux de pouvoir travailler avec des moyens, disons sophistiqués, et présenter mes musiques dans des contextes comme celui de ce soir, devant un public averti pour l'essentiel mélomane, connaisseur.

Je mène aussi depuis longtemps divers projets musicaux en immersion dans des contextes sociaux autres, parfois totalement éloignés du milieu de la musique contemporaine.

Dans cette alternative j'ai le sentiment de trouver un équilibre à mon métier de compositeur.

J'ai été très tôt versé dans des actions de pédagogie, enseignement de la composition acousmatique et aussi de manière plus générale pédagogie d'une conception « expérimentale » de l'invention musicale.

Et après plus de 40 ans de pratiques variées je dois bien convenir qu'il s'agit d'une vocation sincère.

J'enseigne à l'Atelier de Composition Electroacoustique du Conservatoire de Vitry-sur-Seine, que j'ai fondé vers 1999 avec les impulsions conjuguées de son directeur d'alors, Gérard Pesson, et de David Jisse, récemment disparu dont je salue ici amicalement la mémoire, alors directeur de la Muse en Circuit.

J'enseigne aussi la composition et l'analyse dans la Section Acousmatique, fondée par Annette Vande Gorne, du Conservatoire de Mons - Arts2 en Belgique.

Discographie:

Vinyle :

L'image éconduite. D'après Henri Michaux (Coll. INA grm)

CD :

Confidence (Ed. Métamkine. Coll. Cinéma pour l'oreille)

Soupçon-délice (Coll. INA grm).

Léone (Opéra. Ed. empreintes DIGITales)

Loulou & Pierrot-la-Lune et les drôles de sons (Gallimard-jeunesse)

Si c'était du jour. Des jambes de femmes tout le temps. Statue. (Coll. INA grm)

Tissé par Mille. (Gallimard. Coll. "À voix haute" avec Camille Laurens)

L'image éconduite. Je joue pour faire de la fumée. d'après Henri Michaux. (Éole Records / INA grm)

BRÈCHE

2020 / 16' / CRÉATION

Cette œuvre a bénéficié de l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture.

Volets, portes, fenêtres, placards, trappes...

Tout chant de grince pour des gonds prodigues.

Entre méticuleux mélismes lisses, contorsions harmoniques, et profils de timbre érubescents.

Et parfois même grince sans grâce.

De l'idée à l'œuvre le cheminement est tortueux. Détours et contours ne sont pas échec mais travail.

Tout compte mais l'arrivée seule sonne.

Et les gonds se sont un peu éloignés...

Brèche donc.

Rien de militaire, aucune connotation guerrière.

Pourtant détruire, attaquer un peu, oui,

mais seulement, on l'espère, pour le bien des choses.

Brèche suppose résistance, antagonisme, mais levés ; peut-être franchissement local d'interdit.

Contraire plutôt, forcer à lâcher, à s'ouvrir.

et dans Brèche on s'engouffre.

Le gouffre ici n'est sans doute que le fameux *langage des choses* Schaefferien, où l'homme naît des cris... par confrontation, combat, com-position.

Donc, contre certe, et nécessairement aussi avec.

La loi des choses et le désir musicien.

Et puis, parfois, lorsque cela cède, on s'engouffre à pléthore, en avidité, en quantité. Coulée profuse.

Et peut-être même aussi à cause du mot, rien que le son du mot qui serait comme le mot du son, pour une part.

Pas si sot.

Brèche.

Br : Sa belle attaque brutale et brusque, en transpercée, en traversée, en crevaison.

È : le blanc-crème de sa couleur blème.

Ch : la fraîche écume de sa terminaison, blanche elle aussi, qui s'attarde, fainéante (après tout Brèche et lézarde...)

Remerciement au GRM pour l'accueil en studio.

MATTHIAS
PUECH

Matthias Puech est musicien, programmeur, enseignant et chercheur né à Paris en 1983. Maître de conférences en Informatique et membre du GRM, il nourrit un intérêt dual pour les phénomènes naturels, notamment la biologie évolutive, et les concepts mathématiques et calculatoires qui nous laissent les appréhender. Interprétant « ambient » et « noise » dans leur sens premier, ses compositions troublent la distinction entre synthèse sonore et field recording, transportant l'auditeur au sein d'écosystèmes imaginaires.

Puech conçoit des instruments et traitements sonores à l'aide d'algorithmes inédits; il a collaboré avec des constructeurs de synthétiseurs qui commercialisent ses créations. Depuis 2020 il est responsable du développement des GRM Tools. Sa musique est parue sur les labels Hands in the Dark, Hylé Tapes, Hisolat Records et Panatype ; son prochain album est à paraître sur le label NAHAL Recordings. Il a notamment joué au festival Présences 2018 à Paris et au Café OTO à Londres.

TROIS PAYSAGES ENTROPIQUES

2019 / 22' / CRÉATION

Trois infinitésimaux mouvements de la Nature, comme trois témoins de l'action irréversible du temps, emportant inexorablement l'ordre vers le chaos, l'énergie concentrée vers le bruit diffus, l'harmonie vers la dissonance. Trois imperceptibles phénomènes tant étirés, tant amplifiés que chacun de leurs instants devient un présent en soi, une particule insécable contenant intégralement sa propre histoire et déterminant uniquement son devenir. Trois inventions, comme pour tenter de donner un sens au temps.

DANIEL
TERUGGI

Daniel Teruggi a étudié la physique, la composition et le piano en Argentine. En 1977, il s'installe en France où il étudie au Conservatoire National de Paris. En 1981, il débute à l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), au Groupe de Recherches Musicales (GRM). En 1997, il devient Directeur du Groupe de Recherches Musicales de l'INA, poste qu'il conserve jusqu'à sa retraite en 2017. D'octobre 2001 à 2016, il est également Directeur du Département Recherche et Expérimentation de l'INA.

Il s'est beaucoup investi dans la recherche musicale et audiovisuelle et il compose régulièrement de nouvelles œuvres musicales. Ces dernières années, il a travaillé sur la préservation des collections audiovisuelles, notamment dans le domaine de la musique électroacoustique, où les modèles traditionnels de conservation ne sont plus efficaces. Il a été coordinateur du projet européen FP6 PrestoSpace ainsi que du projet européen FP7 PrestoPRIME et a participé au projet Europeana. Il est membre fondateur du réseau Electroacoustic Musical Studies, en charge d'une conférence annuelle sur l'analyse de la musique électroacoustique.

Il a composé plus de 90 œuvres principalement pour le concert ; utilisant des appareils électroacoustiques dans des situations acousmatiques ou avec des instruments en direct. Il est l'auteur de nombreux articles de recherche sur le son et la perception de la musique ou l'analyse musicale. Sa musique a été jouée dans plus de 30 pays et publiée dans diverses collections de CD.

Docteur en Art et Technologie à l'Université Paris VIII, il a développé une importante activité pédagogique à l'Université Paris I, autour du son et des arts visuels, Paris IV Sorbonne autour de l'analyse de la musique électroacoustique et plus récemment avec l'Université Paris Est, Marne la Vallée, où il était responsable du Master en arts acoustiques et sonores. Il a été professeur invité aux universités du Hertfordshire (Angleterre), de l'université TU Berlin, 3 de Febrero (Argentine) et du SMUC de Barcelone. En 2016, il a reçu le prix « SMPTE Archival Technology Medal Award » pour ses efforts dans la préservation du contenu audiovisuel, en particulier de la musique.

NOVA PUPPIS

2019 / 19' / CRÉATION, commande INA grm

Mon grand-père s'appelait Bernhard Hildebrandt Dawson, il est né en 1890 à Kansas City aux États-Unis et mort en 1960 à La Plata, ma ville de naissance en Argentine. Il était astronome ; il était venu en Argentine en 1912 pour travailler dans le nouvel observatoire astronomique qui venait d'ouvrir à La Plata. En 1942 il a découvert une nouvelle étoile double qu'il a baptisé « Nova Puppis ». Grâce à cette découverte il reçut la médaille David Pickering en 1942 (une sorte de Nobel des astronomes) ; l'astéroïde 1829 porte également son nom ainsi qu'un cratère sur la lune. Cet homme étrange, qui vivait avec nous et qui parlait très peu, est mort quand j'avais 8 ans, je garde de lui un souvenir lointain et intrigué par sa passion des sphères et sa vie noctambule.

Ses livres étaient marqués de l'Ex Libris suivant, extrait d'un poème de Goethe : « Comme les étoiles, sans hâte, mais sans trêve »... c'était sa devise.

Cette œuvre est donc un hommage à sa découverte et à la passion qu'il a eu pour dépasser les limites du visible. Nova Puppis est toujours là, quelque part dans le ciel, et c'est surtout le fait qu'elle soit double qui m'intéresse, c'est à dire deux objets inséparables qui en font un pour notre perception ; dualité que j'explore toujours dans ma musique avec cette idée que un n'est pas assez, il en faut au moins deux pour que ça marche. Je n'essaie pas de mimer ou d'imiter quoi que ce soit dans le comportement de cette étoile, mais de m'en inspirer librement en pensant à mon grand-père et son émotion et à sa persévérance pour démasquer les mystères de l'univers.

Je voudrais par cette même occasion, rendre hommage à Emmanuel Favreau avec qui nous avons collaboré, discuté, imaginé le son pendant plus de 25 ans et qui avait fabriqué un outil sur un coin de table il y a 20 ans lequel, plus que mystérieusement, marche toujours malgré les nombreux changements de systèmes d'exploitation survenus depuis. Mieux encore, il fut un temps où il « crashait » régulièrement, mais, depuis quelques années il ne casse plus, sans que rien ait été fait... Pourvu que ça dure !

Donc, je vous invite à écouter comme les étoiles, sans hâte, mais sans trêve.

DT, mars 2020

PS : d'ailleurs l'Ex Libris est extrait du livre de prophéties de Goethe et Schiller : Xenies et autres épigrammes ; le texte complet est : « Comme les étoiles, sans hâte, mais sans trêve, que chacun se meuve autour de son fardeau. » Ce qui change totalement la belle image poétique !

PS2 : Puppis vient du nom de la constellation dont elle se trouve : « La Poupe », constellation visible principalement dans l'hémisphère sud.

/ GRM
GROUPE DE
RECHERCHES
MUSICALES

SAISON
20-21

20+24 SEPT. 2020
/ GUEBWILLER, STRASBOURG
FESTIVAL MUSICA

10+11 OCT. 2020
/ PARIS / MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
AKOUSMA

15 JAN. 2021
/ PARIS / CENTQUATRE-PARIS - ATELIER 4
LIVE ELECTRONICS

12+13+14 MARS 2021
/ PARIS / MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
PRÉSENCES *électronique*

24+25 AVRIL 2021
/ PARIS / CENTQUATRE-PARIS - SALLE 400
FOCUS

15+16 MAI 2021
/ PARIS / MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
AKOUSMA

ina

MÉMOIRE
AUGMENTÉE

En partenariat avec

radiofrance

CENT
QUATRE
#104PARIS

musica French
excellence

Re-
Imagine
Europe

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

PARIS